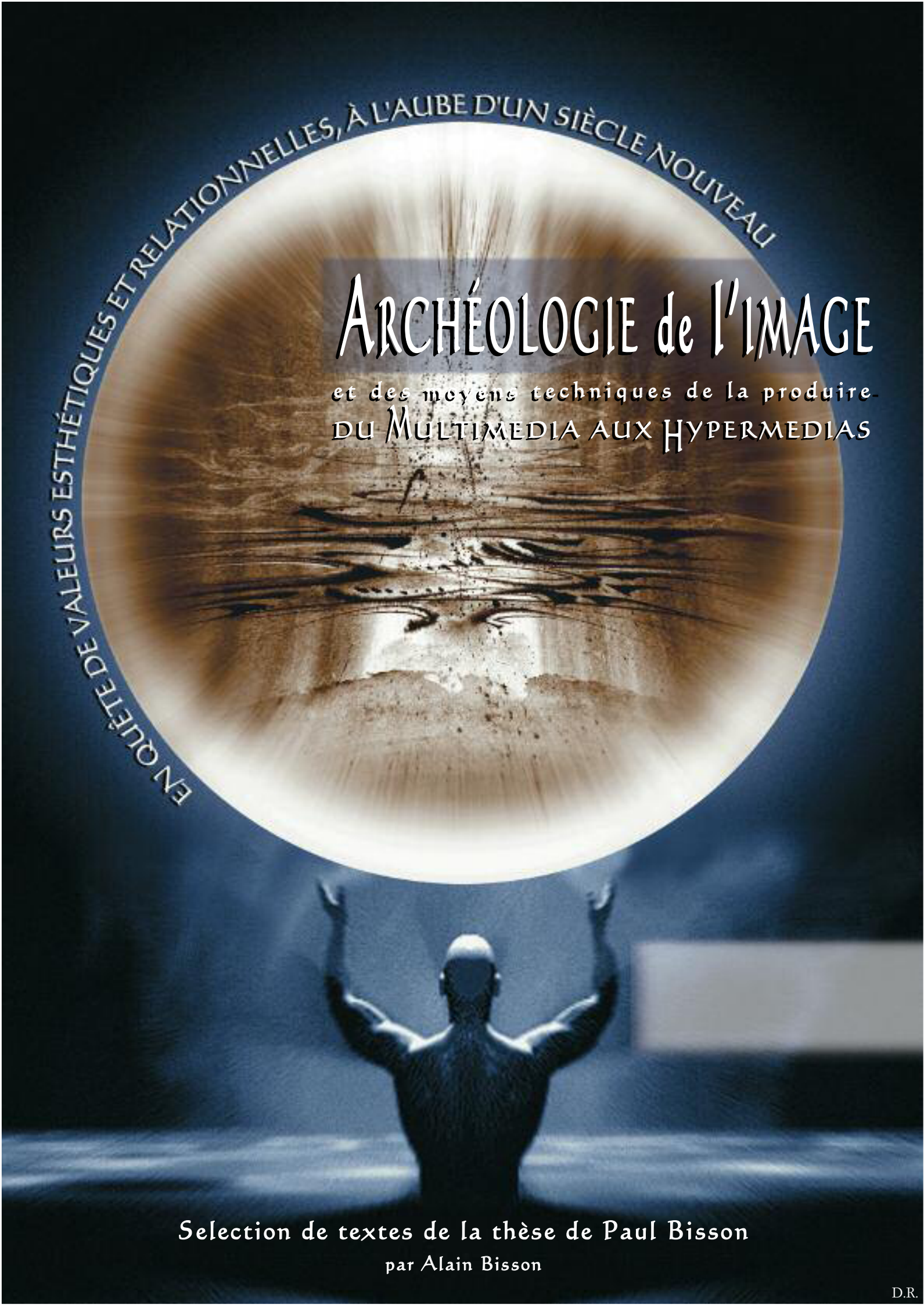
EN QUÊTE DE VALEURS ESTHÉTIQUES ET RELATIONNELLES, À L'AUBE D'UN SIÈCLE NOUVEAU

Archéologie de l'image

et des moyens techniques de la produire

du Multimedia aux Hypermedias



Selection de textes de la thèse de Paul Bisson

par Alain Bisson

D.R.

Paul BISSON

ARCHÉOLOGIE de l'IMAGE

et des moyens techniques de la produire

DU MULTIMEDIA AUX HYPERMEDIAS

D.R.

Paul BISSON
Né le 1er juin 1966 à Désertines - Allier
décédé le 9 mai 2008 à Montluçon
marié - deux enfants

Il eut un parcours atypique:

- 1984 : baccalauréat au Lycée d'Etat Mixte de Montluçon, série philosophie-lettres
- 1985 : entre à l'Ecole Française d'Enseignement Technique à Paris
- 1986-1987 : assistant-réalisateur salarié.
- 1987 : diplôme de l'Ecole Française d'Enseignement Technique - Paris - niveau BTS - options photographie et audio- visuel - mention bien
- 1988-1995 : scénariste-concepteur-réalisateur indépendant, poursuit parallèlement une activité de photographe
- 1995 : reprend des études universitaires . Il obtient:
  - la licence : "Arts du spectacle, option: études cinématographiques et audiovisuelles" mention bien
  - la maîtrise : "technologies spécifiques aux systèmes audiovisuels et cinématographiques hémisphériques " mention très bien
  - le diplôme d'Etudes Approfondies d'Esthétique: option : cinéma-télévision-audiovisuel - mention assez bien et poursuit dans le même temps ses activités professionnelles.
- 1999 : est enseignant contractuel des Arts Appliqués et assistant dans l'enseignement supérieur.
- 1999 : obtient le Prix de la meilleure bande-son au Festival International Multi-images (F.I.M.I) de Chelles.
- 2OO3 : établit de nombreux dossiers d'études prospectives, techniques et artistiques pour la réalisation de spectacles de planétarium (Cité de l'Espace - Toulouse - St-Etienne)
- 2OO5 : thèse de Doctorat: "enjeux sociaux et technologies de la communication" section n° 71 à la Maison des Sciences de l'Homme - mention très honorable avec félicitations du Jury.

Enseignant-chercheur en sciences de l'Information et de la Communication spécialisé dans le domaine de la réalisation audiovisuelle au sein d'espaces sphériques et hémisphériques (planétariums, géodes), il participe à de nombreux colloques et conférences scientifiques et techniques en France et à l'étranger.

- 2OO6 : élabore un projet innovant de recherche et de développement dans le domaine des sciences de l'information et de la communication, intitulé: "nouvelles communications, nouvelles représentations" qui prévoyait :"la construction d'une salle sphérique modulaire de spectacle audiovisuel à la fois conservatoire des tech-

niques "anciennes" de production et de diffusion, laboratoire de développement et de mise au point de technologies nouvelles, et espace de recherches esthétiques initiant de nouveaux modes de communication et de représentation.

- 2OO7 : qualifié par la section n° 18 du Conseil National des Universités aux fonctions de Maître de conférences.
- Il développait un travail d'ingénierie pour la création d'une infrastructure audiovisuelle modulaire, totalement sphérique qui combinerait des environnements réels et virtuels en trois dimensions.
- Il appartenait au laboratoire de recherche "Ergolab" Université de Paris 8.

Sportif accompli -mens sana in corpore sano- il participa entre autres aux marathons de Lisbonne, Paris, Paris-Londres, Mende-Marvelol, Marseille-Cassis...

- Il était membre :
  - du Groupe des 9+
  - du Groupe "Images" (associations de photographes, de peintres et de plasticiens)
  - du Cercle d'Archéologie de Montluçon et de la Région
  - de la Société des gens de lettres

Auteur de "le planétarium de la Villette : un lieu de synthèse entre science et spectacle"
Edition l'Harmattan.
Sa thèse: "en quête de valeurs esthétiques et relationnelles à l'aube d'un siècle nouveau : du multimédia aux hypermédias" peut être consultée à la Bibliothèque Universitaire où elle est déposée.

Nous ne possédons rien,
jamais,
qu'un peu de temps.
Guillevic

Mon fils Paul est mort à la naissance de l'aube de ce 9 mai 2OO8.

Joies et accidents de sa vie partagés - de cette vie qui ne l'a pas privilégié - avaient soudé le clan familial.

Parce qu'aussi nous avions une grande complicité intellectuelle, je me trouvai abandonné, amputé, brutalement orphelin.

Paul était un être simple, modeste, travailleur acharné, attentif aux autres, généreux et d'un exemplaire courage. "On l'aimait au premier regard" affirmait une amie canadienne. Tous ceux qui l'ont connu disaient de lui qu'il était "extra-ordinaire".(en deux mots, j'y tiens)

A la lecture et à la relecture de sa thèse, j'ai découvert mon fils et l'Homme qu'il était, tant il est vrai qu'on apprend les siens quand ils ont disparu.

Il avait en tête d'élaguer son texte, d'expurger les chapitres des schémas trop scientifiques pour ne conserver que "la substantifique moelle" dont pourraient se nourrir l'historien, le cinéaste, le photographe, l'amateur, le curieux.

Nous étions convenus d'effectuer ce travail dès qu'il aurait recouvré suffisamment de forces. Las!

C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser l'objectif qu'il s'était fixé.

J'ai donc pris le parti -comme il l'envisageait- d'un livre qui traiterait de l'archéologie de l'image: du théâtre d'ombres aux images panoramiques. Il m'a semblé cependant important d'ajouter le chapitre dans lequel il développe l'analyse de l'image cinématographique, photographique ou picturale.

Je n'ai, en rien, modifié son texte ni l'ordonnance qu'il avait retenue pour sa thèse. J'ai respecté son écriture et mis en évidence la conception obsessionnelle qu'il avait de l'image, de son pouvoir et des possibilités qu'elle offrait pour faire du "regardeur" non plus un consommateur passif mais un créateur actif.

Je voudrais remercier Patrick CURRAN, son Directeur de thèse, de l'avoir ouvert sur un homme et son héritage; encore:

MMrs Jacques RUBENACH, Directeur MCF.HDR 7Oe Paris I3
Guy CHAPOUILLE, Directeur Ecole Supérieure d'Audiovisuel - Toulouse-Le-Mirail
Gilles BERNARD, Professeur des universités - informatique- 27e Paris 8
Hervé LE GOFF, journaliste
Henri Louis POIRIER, réalisateur

qui lui ont décerné le titre de docteur en science de l'information et de la communication avec mention très honorable et félicitations,

sans oublier Joël DUPLAIX pour son aide technique à la confection de la maquette de ce livre.

RAPPORT SUR LE MEMOIRE DE THESE DE PAUL BISSON[14]

« En quête de valeurs esthétiques et relationnelles à la dimension d'un siècle nouveau : du multimédia aux hypermédias ».

Rarement aussi vaste et riche inventaire aura présidé à l'invention d'un domaine qui trouve son point d'orgue dans l'inscription (hémi)sphérique, à la fois nef architecturale d'inscription et habitacle scénographique ; superlative caverne de Platon, photosensible comme nos rétines. Lieu dispendieux d'illusions travesties de vulgarisation scientifique[15], planétarium désacralisé.

Espace trois fois cyclopéen :
1. dans le sens usuel de colossal ;
2. corrélé d'œil unique comme les titans ;
3. enfin indicatif de la perception stéréoscopique.

C'est dire au passage combien l'illustration emblématique de cette thèse est bien choisie : cette sphère de Sisyphe est supportée à bout de bras pour montrer que cela est possible, l'élever au dessus de sa tête, mais possiblement - si elle n'advient pas plus légère que l'air- la renvoyer au loin jusqu'aux abysses plutoniens de ses origines. Il y a beaucoup d'amour et d'aspirations dans les écrits de Paul Bisson, mais aussi la révolte d'un Capitaine Nemo dont on aurait, pour finir, vendu le Nautilus à Walt Disney.

J'accumule volontairement les qualificatifs contrastés pour exprimer ces impressions qui ressemblent à l'inventaire d'une vie : pas un testament définitif car assorti d'un vif espoir de réinvestissements. La citation terminale de « 2001 Odyssée de l'Espace » atteste cette capacité de renaissance, précédée d'une vertigineuse récapitulation.

Par accumulation équitable le constat est terrible: la massification, l'entropie télévisuelle se clone, en France comme ailleurs, en direction d'un voyeurisme audiovisuel qui s'autojustifie d'être audimaté. Toujours à la traîne les instances qui vendent et régulent les excès d'alcool, de tabac et autres toxiques, qui taxent à l'achat des véhicules rapides et à l'usage des vitesses dérisoires, en viendront à légiférer lorsque cette malnutrition médiatique aura démontré ses obésités...

La recherche objective et la quête créative sont marquées de paradoxes spatiotemporels. D'une certaine façon on pourrait considérer que comme pour la Photographie, le Cinéma des origines, le Septième art, a eu une intuition globale (mais prématurée) de ses possibilité scénaristiques ; ce « paradis » a rapidement été « perdu » pour cause habituelle de précocité, le décalage avec les technologies émergentes.
Comme la diffusion tridimensionnelle, le mieux s'est avéré ennemi du bien, n'a pas été maîtrisé et joue un rôle décevant par rapport aux espérances que l'on pouvait investir en ces progrès.

14 *En quête de valeurs esthétiques et relationnelles pour un Monde nouveau. Du Multimédia aux Hypermédias, Paul Bisson. Thèse de Doctorat soutenue sous la direction de Patrick Curran, UP8, 2005*

15 *Le Planétarium de La villette, un lieu de synthèse entre science et spectacle, Paul Bisson préface de Patrick Curran, L'Harmattan, 2000.*

C'est le paradoxe du mémoire de Paul Bisson que d'être traversé d'une expérience intense mais relativement brève. D'avoir eu des aspirations ajustées, d'avoir pu les mettre en œuvre, puis être, par une sorte de fatalité, écarté du dispositif.
Le temps s'écoulant, d'autres approches suivant la tendance entropique de l'ère Berlusconi ont coïncidé (au sein du même dispositif) avec la maturation réflexive de ce chercheur exigeant, alliant les capacités en ingénierie audiovisuelle à celle de l'écriture multimodale, qui tient une place importante dans ses propositions.
Le sommaire (ci-dessous) de sa thèse en six parties atteste la proportion équilibrée de rappels historiques, état de l'art technologique et critiques de l'existant, prospective enfin, les dispositifs actuels permettant d'échapper au « statu quo ». Ces approches sont reliées par une préoccupation systémique : réunir concrètement les moyens de ce réinvestissement.

1) "ART, CULTURE DE MASSE ET COMMUNICATION"
2) "VERS UN NOUVEL ORDRE ESTHETIQUE"
3) "HISTOIRE ET TECHNOLOGIE DES SUPPORTS AUDIOVISUELS"
4) "UNE SALLE AUDIOVISUELLE TOTALEMENT SPHERIQUE"
5) "ORIENTATIONS NARRATIVES ET SCENARISTIQUES"

Sur la forme comme sur le fond l'ouvrage est impeccable : clairement rédigé et richement illustré. Les règles de la mise-en-forme doctorale y sont respectées alors qu'une forte inclination aurait pu porter l'auteur vers une structure multi-indexée, hypermédiatique, qui probablement verra le jour aux lendemains de la synthèse-prospective qu'est toute soutenance. Holistique, systémique, il s'agit d'un véritable « outil de travail professionnel» pour (ré)investir dans ces pratiques comme pour les interroger.

L'introspection est omniprésente dans cette thèse et son auteur échappe de peu à l'affaiblissement d'une critique sans complaisance qui, à un moment donné, se tapit pour mieux bondir sur son auteur. Là où son honnêteté intellectuelle peut conduire au pessimisme, et au constat d'un « déjà fait » technologique (comme les propositions impressionnantes et un peu écrasantes de Polieri), la créativité réinvestit l'auteur dans l'écriture jamais assujettie à cette forme de contrainte : interdépendante et bénéficiant de chaque impulsion nouvelle, prête à dire « tant mieux » à chaque nouvel handicap, occasion d'un dépassement.

La dynamique des TIC est telle que des moyens de production et de diffusion à la fois plus puissants et financièrement allégés voient le jour. Le monopole de fait des productions pour les géodes et Planétarium pourra être contourné par des producteurs d'un nouveau type, fédérant des réalisateurs de talent et artistiquement ambitieux comme Paul Bisson.

Se gardant bien de dissocier « valeurs esthétiques et relationnelles », il est clair que Paul Bisson cherche à démarquer la communication (aux exigences éthiques) des manipulations hyper-instrumentées et que le ressourcement individuel s'opère dans une relation. On pourra d'ailleurs noter qu'il privilégie l'option pour un espace architecturé, habitable, partagé, alors que l'évolution technologique rend de plus en plus crédible l'émergence de dispositifs individuels, par casques sophistiqués, exo-isomorphes des champs rétiniens ou encore directement projetés sur la rétine par des faisceaux lasers.

« Comment faire en sorte que l'émotion ressentie par un public ne soit plus simplement une somme de conséquences psycho-physiologiques générées par des systèmes, mais (re)devienne un véritable phénomène de perception individuelle ? » écrit Paul Bisson dans son résumé, revendiquant ainsi à sa manière le progrès décisif apporté par A.Damasio aux neurosciences, résumable en une formule : « les émotions sont fondatrices de la raison » . Cette redécouverte a été favorisée par l'évolution des méthodes d'investigation cérébrale de la définition spatiale vers la résolution temporelle.
A plus d'une occasion, Paul Bisson montre la corrélation d'une technique et d'une écriture et cette interdépendance se retrouve d'ailleurs dans le contexte politique et économique du Monde avec certains effets de symétrie entre Hitler et Staline, repris par l'Uchronie d'Orwell (1984) et, plus récemment, les scénarii de propagande rédigés par la CIA pour accompagner [la lutte contre le] terrorisme de G.Bush...

Loin des zones insalubres que la télévision traverse et clone sous prétextes conviviaux, aux antipodes des « reality show », l'auteur de cette thèse recherche par calques successifs et moirages l'espace-temps "syncrétique" du spectacle de demain : « Les arts antérieurs seront scénographiquement associés à l'ensemble des arts plastiques, cinétiques, appliqués ou du spectacle, pour rendre possible ... un spectacle qui ne nous appartient pas : celui de la vie qui se dessine, de la sensibilité qui s'éveille, des contradictions qui naissent, des interrogations qui jaillissent, le tout s'exprimant à l'intérieur de paysages imaginaires protéiformes qui abritent ou donnent naissance à des personnages fabuleux, hideux, monstrueux, minuscules ou gigantesques... »

Sur les voûtes de cette surface d'inscription cyclopéenne, Paul Bisson n'hésite pas, à relayer, reprendre la démarche poïétique d'Antoine de Saint-Exupery. Comme dans les dessins du « Petit Prince » la prise en compte du regard de l'enfant y atteste cette capacité artistique, non pas à « restituer » des éléments manufacturés du réel mais « à rendre visible » des productions authentiques de l'imaginaire.

Patrick Curran, Juin 2005

Ci-dessus : la salle des taureaux de la grotte de Lascaux (Dordogne).

La disposition des peintures sur les parois nous montre que l'art pariétal était destiné à être vu en groupe. Il s'affiche un peu comme les grandes fresques peintes sur les parois des églises et atteste de préoccupations religieuses mêlées à un souci esthétique.

Dans toute l'histoire humaine, l'art est lié à la fois à l'artisanat et au religieux, à l'utilitaire et au sacré. L'art préhistorique est sans aucun doute associé à des croyances et des pratiques sacrées, comme le fut l'essentiel de l'activité artistique jusqu'à récemment dans l'histoire de l'humanité.

D.R.

Ci-contre et ci-dessous : trois œuvres de Richard WILSON (1714-1782), peintre gallois, précurseur du style anglais des paysages du XVIIIe siècle.
Il voulait rendre les effets d'une nature "nostalgiquement idéale". *"Snowdon from Llyn Nantlle"* (à gauche) est une des premières manifestations du romantisme pictural anglais.
La pratique de l'aquarelle conduisit R. WILSON à une recherche de l'instantanéité et de l'atmosphère qu'il concilia avec la tradition classique de Claude LORRAIN dont il subit une forte influence lors de son séjour en Italie, de 1750 à 1757.

D.R.

D.R.

Les œuvres de Richard WILSON inaugureront la tradition du paysage de montagne qui sera, jusqu'à William TURNER, un des grands thèmes de la peinture romantique anglaise.
L'invention du panorama pictural par Robert BARKER s'inscrit dans le prolongement de ce contexte artistique.

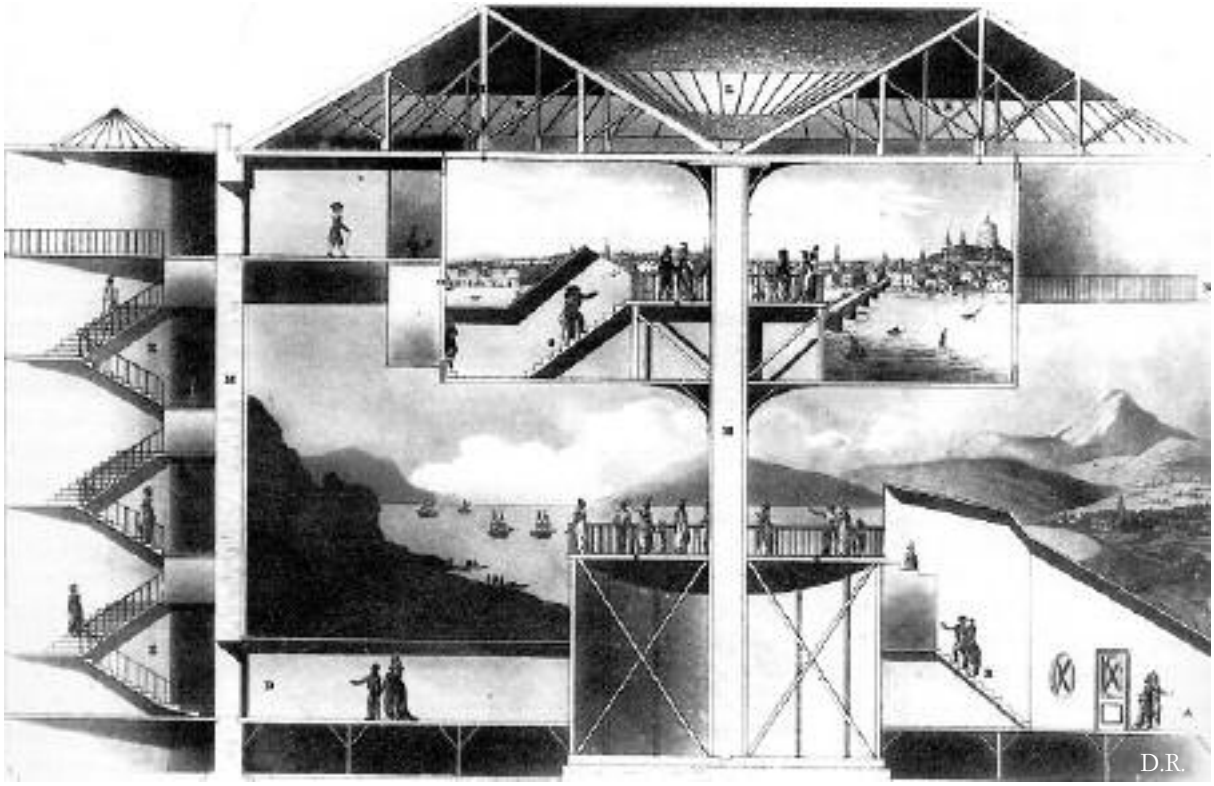
Ci-dessus : le demi-panorama d'Edimbourg, en Écosse, réalisé par Robert BARKER, du haut de la cathédrale Saint-Gilles.
On se rend compte des transpositions et des adaptations faites par R. BARKER des techniques picturales de l'époque et de la distribution des perspectives sur les 180 ° pour permettre de "rabattre" le regard du spectateur vers la ligne d'horizon.

D.R.

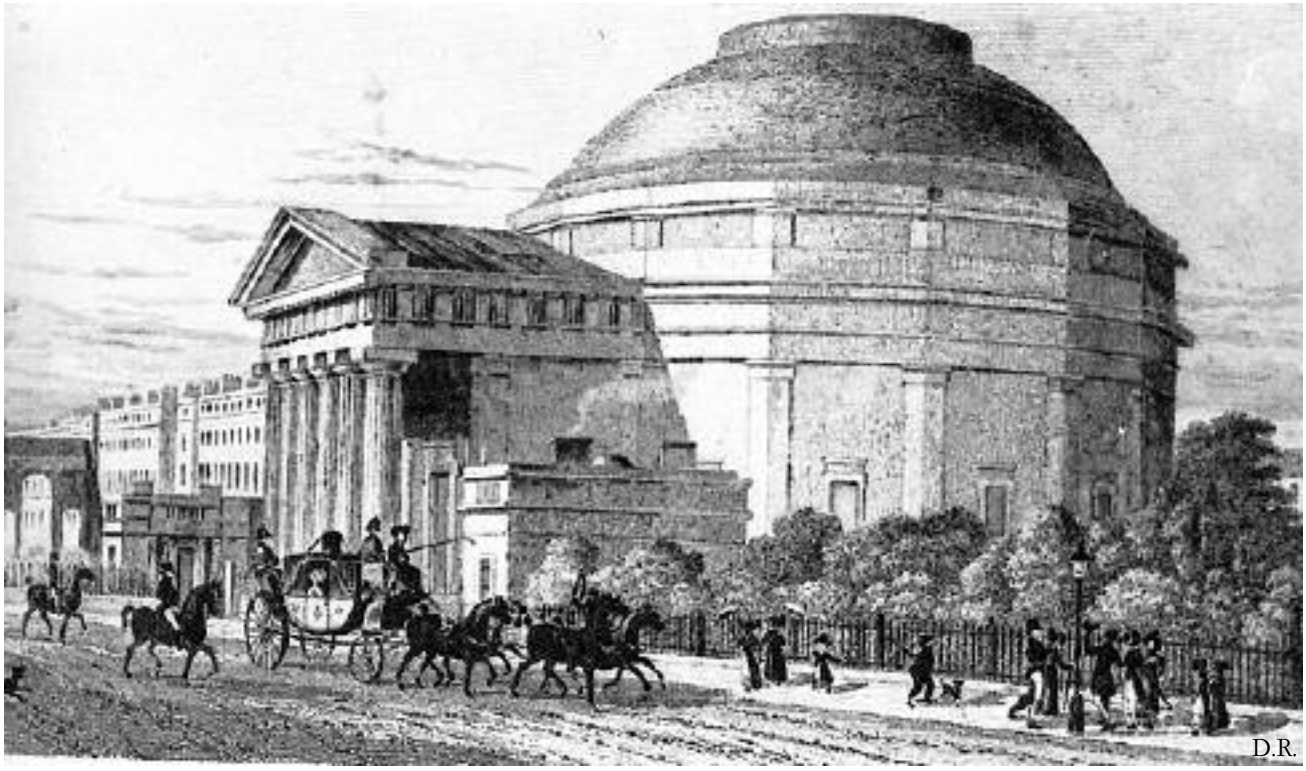
Ci-dessus et à droite : deux œuvres de Joseph Mallord William TURNER (1775-1861), peintre anglais, véritable pré-impressionniste qui subordonna sa technique de l'aquarelle à une expression des forces de la nature libérée de toute discipline formelle.
Même dans ses tableaux mythologiques, l'émotion poétique prend le pas sur l'évocation d'un classicisme décadent.
À partir de 1840, il donnera libre cours à son attrait pour la lumière, vue et sentie comme un pouvoir universel de dissolution, d'abolition des formes et de la matière.

D.R.

D.R.

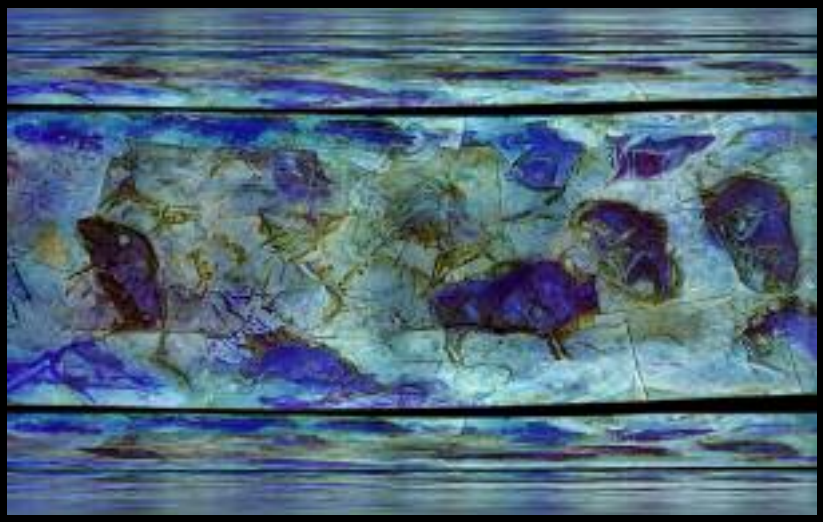


Ci-dessus : coupe détaillée de la rotonde de Robert BARKER dans Leicester Square, à Londres, en 1789. Elle permet de suivre et de mieux comprendre le cheminement complet des spectateurs jusqu'à la plate-forme. Elle permet aussi de se rendre compte de l'importance du bâtiment et de la toile.

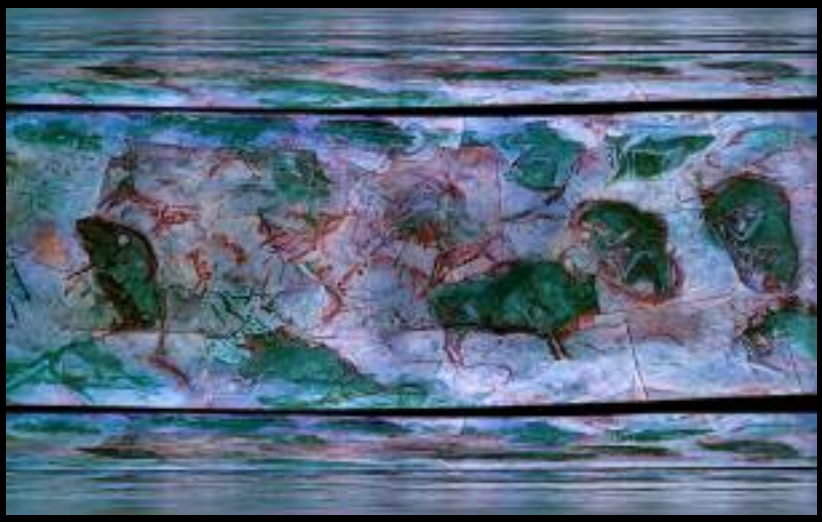


Ci-dessus : une gravure représentant le bâtiment de Leicester Square qui accueillit le premier panorama complet (à 360°).

Tableau N° 2 : *"Variations visuelles envisageables à partir d'une image panoramique"*.

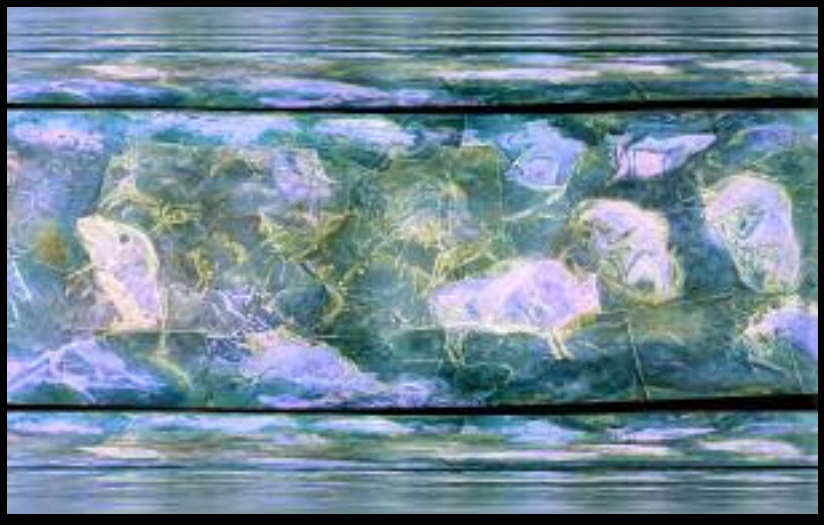


D.R.



D.R.

D.R.



D.R.

TABLEAU N° 3 : *"Parcours visuels imaginables en fonction d'images composites"*.

D.R.

D.R.

D.R.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES - <u>ECRITURE - SCENARIO</u> - "DE ARTE POETICA LIBER"ARISTOTE - Éditions du Seuil - 1980 - **"ECRIRE POUR LE THÉÂTRE :**Marie-Christine AUTANT-MATHIEU - **LES ENJEUX DE L'ÉCRITURE DRAMATIQUE"**C.N.R.S. - 1995 - **"FADE IN : THE SCREENWRITING PROCESS"**Robert A. BERMAN - Michael Wiese editions - 1988 - **"THE ELEMENTS OF SCREENWRITING"**Irwin R. BLACKER - Collier books - 1986 - **"ECRIRE UN SCÉNARIO"**Michel CHION - Éditions Cahiers du cinéma - 1985 - **"WRITING GREAT SCREENPLAYS FOR FILM & TV"**Dona COOPER - First editions / Arco - 1994 - **"THE SCREENWRITER'S WORKBOOK"**Syd FIELD - Dell publishing editions - 1984 - **"TECHNIQUES DU SCÉNARIO"**Pierre JENN - Éditions F.E.M.I.S. - 1991 - **"L'ÉCRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE"**Pierre MAILLOT - Éditions Méridiens Klincksieck - 1989 - **"THE SCREENPLAY : A BLEND OF FILM FORM AND CONTENT"**Margaret MEHRING - Focal press - 1990 - **<u>REALISATION AUDIOVISUELLE - MONTAGE - ÉCLAIRAGE - CADRAGE</u> -** - **"DES LUMIÈRES ET DES OMBRES"**Henri ALEKAN - Centre National des Lettres - 1991 - **"ESTHÉTIQUE DU MONTAGE"**Vincent AMIEL - Éditions Nathan - 1999 - **"GRAMMAIRE DU LANGAGE FILMÉ"**Daniel ARIJON - Éditions Dujarric - 1989 - **"LES NOUVELLES IMAGES"**Pierre BARBOZA - Éditions C.S.I. - 1997 - **"LA CHAMBRE CLAIRE"**Roland BARTHES - Éditions Gallimard / Seuil - 1980 - **"METTRE EN SCÈNE"**Sergueï EISENSTEIN, Vladimir NIJNY - Éditions 10/18 - 1973 - **"THE ART OF DIRECTING"**J.W. KIRK, R.A. BELLAS - Editions Wadsworth Publishing Company - 1985 - **"GÉNÉALOGIE DE LA LUMIÈRE : DU PANORAMA AU CINÉMA"**Patrick DESILE - l'Harmattan - 2000 - **"L'ŒIL ET L'ESPRIT"**Maurice MERLEAU-PONTY - Éditions Gallimard / Folio essais - 1964 - **"PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA PERCEPTION"**Maurice MERLEAU-PONTY - Éditions Gallimard - 1945 - **"LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL"**Jean MITRY - Éditions Seghers, Cinéma 2000 - 1974 - **"L'ANALYSE DES SPECTACLES"**Patrick PAVIS - Éditions Nathan - 1996 - **"WHAT MACHINES CAN'T DO"**Robert J. THOMAS - University of California press - 1994 - **"IDÉOLOGIE DU MONTAGE OU L'ART DE LA MANIPULATION"**Alain WEBER - l'Harmattan - 1983 - - **<u>SON</u> -** - **"COMMENT OUVRIR L'OREILLE SANS FERMER L'ŒIL AU CINÉMA ?"**Claude BAILBLÉ - Magiemage - 1993 - **"3D SOUND FOR VIRTUAL REALITY AND MULTIMEDIA"**Durand R. BEGAULT - A.P. professionnal - 1994 - **"SYSTÈMES AUDIO ET VIDÉO NUMÉRIQUES"**Jean-Noël GOUYET - I.N.A. - 1993 - **"LE RÔLE DU SON DANS LE RÉCIT CINÉMATOGRAPHIQUE"**Antoni GRYZIK - Minard - 1984 - **"PRÉCIS D'ANALYSE DE LA BANDE-SON"**Laurent JULLIER - Éditions Armand Colin - 1995 - **"SON ANALOGIQUE ET SON NUMÉRIQUE"**Jean ROUCHOUSE - Éditions Dujarric - 1992 - **"SON ET ENREGISTREMENT"**Francis RUMSEY, Tin MCCORMICK - Éditions Eyrolles - 1994 - **<u>ESTHETIQUE, ORGANISATION SCENIQUE, REPRESENTATION PANORAMIQUE</u> -** - **"DER GOLDENE SCHNITT"**Albrecht BEUTELSPACHER - Wissenschaftsverlag - 1989 - **"LE PLANÉTARIUM DE LA VILLETTE, UN LIEU DE SYNTHÈSE…"**Paul BISSON - l'Harmattan - 2000 - **"L'IMAGE-MOUVEMENT"**Gilles DELEUZE - Éditions de minuit - 1983 - **"L'IMAGE-TEMPS"**Gilles DELEUZE - Éditions de minuit - 1985 - **"LE PORT DE L'OMBRE : ESSAIS SUR L'EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE"**Régis DURAND - La différence - 1990 - **"LE MIROIR MAGIQUE DE M. C. ESCHER"**Bruno ERNST - Taschen - 1986 - **"PICTORIAL BEAUTY ON THE SCREEN"**Victor O. FREEBURG - Arno press, New-York times - 1970 - **"LA PERSPECTIVE DANS L'IMAGE"**Robert GIORDANI - Voir-savoir / savoir-voir - 1987 - **"TRAITÉ DES COULEURS"**Johann W. von GŒTHE - Triades - 1990 - **"THINKING ABOUT EXHIBITIONS"**R. GREENBERG, B.W. FERGUSSON - Routledge London - 1996 - **"L'ÉCRAN TOTAL, POUR UN CINÉMA SPHÉRIQUE"**Philippe JAULMES - Éditions l'Herminier - 1981 - **"INSTALLATION : THE INVENTION OF CONTEXT"**Leslie JOHNSON - Aurora boréalis - 1985 - **"POUR COMPRENDRE LES MÉDIAS"**Herbert Marshall MCLUHAN - Seuil - 1968 - **"LE GRAND ART DE LA LUMIÈRE ET DE L'OMBRE"**Laurent MANNONI - Nathan université - 1995 - **"PANORAMIC PHOTOGRAPHY"**Joseph MEEHAN - Éditions Amphoto - 1997 - **"DU PANORAMA PICTURAL AU CINÉMA CIRCULAIRE"**Emmanuelle MICHAUX - l'Harmattan - 1999 - **"ART AS EXPRESSION"**Henry W. PEACOCK - Whalesback books - 1995 - **"DISNEY WORLD"**Georges PLANEL - Éditions des sept vents - 1990 - **"AUDIOVISUEL ET MUSÉOLOGIE À LA CITÉ DES SCIENCES"**Henri-Louis POIRIER - Éditions C.S.I. - 1991 - **"SCÉNOGRAPHIE, SÉMIOGRAPHIE"**Jacques POLIERI - Éditions Denoël - 1971 -

"L'ART À L'ÂGE ÉLECTRONIQUE"Franck POPPER - Éditions Hazan - 1993 - **"VOIRS ET SAVOIRS"**Anne SAUVAGEOT - P.U.F. - 1963 - **"LA COMMUNICATION"**sous la direction de Lucien SFEZ - P.U.F. - 1991 - **"TRAITÉ DE PEINTURE"**Léonard de VINCI - Éditions Berger / Levrault - 1987 - - **SOCIOLOGIE, PHILOSOPHIE -** - **"LANGAGE ET CULTURE DES MÉDIAS"**Pierre BABIN - Éditions universitaires - 1991 - **"L'EXPLOSION DE LA COMMUNICATION : LA NAISSANCE - D'UNE NOUVELLE IDÉOLOGIE"**Pierre BRETON - Éditions Boréal - 1989 - **"LE LANGAGE ET LA PENSÉE"**Paul CHAUCHARD - P.U.F. - 1968 - **"L'IMAGINAIRE DES TECHNIQUES DE POINTE"**sous la direction d'A. GRAS et S. POIROT - l'Harmattan - 1989 - **"L'HOMME NUMÉRIQUE"**Nicolas NEGROPONTE - Éditions Robert Laffont - 1995 - **"TECHNOLOGY AND THE FUTURE"**Albert A. TEICH - Six editions - 1993 - **"MÉDIAS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES :**Sous la direction d'André VITALIS - **POUR UNE SOCIO-POLITIQUE DES USAGES"**Éditions universitaires - 1991 **- ECONOMIQUE, FINANCIER, JURIDIQUE -** - **"LA VINGT-CINQUIÈME IMAGE"**René BONNELL - Éditions Gallimard / F.E.M.I.S. - 1989 - **"PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTISTIQUE ET DROITS VOISINS"**Claude COLOMBET - Dalloz - 1999 - **"L'EUROPE ET LES ENJEUX DU G.A.T.T.**sous la direction de C. DOUTRELEPONT - **DANS LE DOMAINE DE L'AUDIOVISUEL"**Éditions Bruylant - 1994 - **"LES RAPPORT VERTS, GRIS ET VERT-DE-GRIS"**Jean-Marc MANACH **- (années 70 en France : le cinéma expérimental**Éditions Paris Expérimental **- ou l'institutionnalisation impossible)**2001 - **"POLITIQUE AUDIOVISUELLE DE L'UNION EUROPÉENNE - 1998"**C.E.C.A. - C.E.E. - C.E.E.A. Bruxelles - 1997 - **"MISSION DE RÉFLEXION ET DE PROPOSITIONS"**Georges PROST **- (rapport sur les relations entre les diffuseurs et les producteurs)**28 février 1989 - **"L'ÉCONOMIE DES MÉDIAS"**Nadine TOUSSAINT-DESMOULINS - P.U.F. - 1992 - **"POUR UN VÉRITABLE MARCHÉ AUDIOVISUEL EN EUROPE"**F. PINTO BALSEMAO - **(développement de la création, nécessités**Institut Européen de la communication **- économiques, besoins de la société)**1995 - **"L'ÈRE NUMÉRIQUE ET LA POLITIQUE AUDIOVISUELLE EUROPÉENNE"**E.C.S.C. - E.H.E.C. Bruxelles - 1998.

REVUES, ARTICLES ET COLLOQUES - "LE CORPS EN IMAGES" (de Buster Keaton à John Cassavetes) Vincent AMIEL - Revue Esprit - 1995 - **"ART ET NOUVELLES TECHNOLOGIES"**L'aventure humaine - Association Diderot éditeur - 1995 - **"ART EXHIBIT AUDIENCES : SELECTED FINDING ON : WHO COMES, - WHY,WHITH WHAT EFFECTS"**Sean K. BIGMAN - Wissenschaftsverlag - 1989 - **"NOUS SOMMES SUJETS AUX IMAGES"**Daniel BOUGNOUX - Revue Esprit - 1993 - **"EXPLICATION DÉDUITE DE L'EXPÉRIENCE DE PLUSIEURS**Eugène CHEVREUL **- PHÉNOMÈNES DE VISION CONCERNANT LA PERSPECTIVE"**Académie des Sciences - 1859 - **"CINÉMA D'ANIMATION & ÉCRAN GÉANT"**Colloque de la Géode - Paris - La Géode - 22 janvier 2001 - **"DE GÜTENBERG AUX AUTOUROUTES DE L'INFORMATION"**Colloque de Rouen - Éditions Comellia - 1995 - **"L'IMAGE-TEMPS"**Gilles DELEUZE - Éditions de minuit - 1985 - **"DÉPART VERS LA POLYVISION"**Abel GANCE - Les cahiers du cinéma - décembre 1954 - **"L'IMAGE MENACÉE PAR LE VISUEL"**Jérôme GIUDICELLI - Revue Esprit - 1994 - **"LES PANORAMAS DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900"**Georges MARESCHAL - *Le stéréorama, le transibérien*, le *maréorama,*La nature - 1900 - *le cinéorama ballon* - **"PROBLEMS OF INSTALLATION IN MUSEUMS OF ART"**Arnold W. MELTON - News series - N° 14269 - **"L'IMAGE À 360° ET L'ESPACE SCÉNIQUE"**Jacques POLIERI - C.N.R.S. - 1963 - **"VERS UNE CULTURE DE L'INTERACTIVITÉ"** - *De l'image au regard*Jean-Louis WEISSBERG - *Naissance des nouvelles images et des nouveaux langages*Franco TORRIANI - *De la participation à l'interactivité dans les Arts plastiques*Franck POPPER - Éditions C.S.I. - 1988.

FILMOGRAPHIE SELECTIVE - **"MATRIX"**Andy & Larry WACHOWSKI - 1998 - **"MATRIX RELOADED"**Andy & Larry WACHOWSKI - 2001 - **"TERMINATOR"**James CAMERON - 1984 - **"TERMINATOR 2, LE JUGEMENT DERNIER"**James CAMERON - 1991 - **"OPENING NIGHT"**John CASSAVETES - 1978 - **"LE VOYAGE FANTASTIQUE"**Richard FLEISCHER - 1966 - **"NAPOLÉON"**Abel GANCE - 1935 - **"INTOLERANCE"**David Wark GRIFFITH - 1916 - **"LE BARON DE MÜNCHAUSEN"**Terry GILLIAM - 1988 - **"BRAZIL"**Terry GILLIAM - 1985 - **"ALPHAVILLE"**Jean-Luc GODARD - 1965 - **"2001, ODYSSÉE DE L'ESPACE"**Stanley KUBRICK - 1968 - **"METROPOLIS"**Fritz LANG - 1926 - **"ZAZIE DANS LE MÉTRO"**Louis MALLE - 1960 - **"LEVEL FIVE"**Chris MARKER - 1989 - **"AUTOUR DE LA LUNE"**Georges MÉLIÈS - 1902 - **"KOYAANISQATSI"** *(la prophétie)*Godfrey REGGIO - 1982 - **"PLAYTIME"**Jacques TATI - 1967 **- "LE BARON DE MÜNCHAUSEN"**Josef VON BAKY - 1943

TABLE DES MATIÈRES

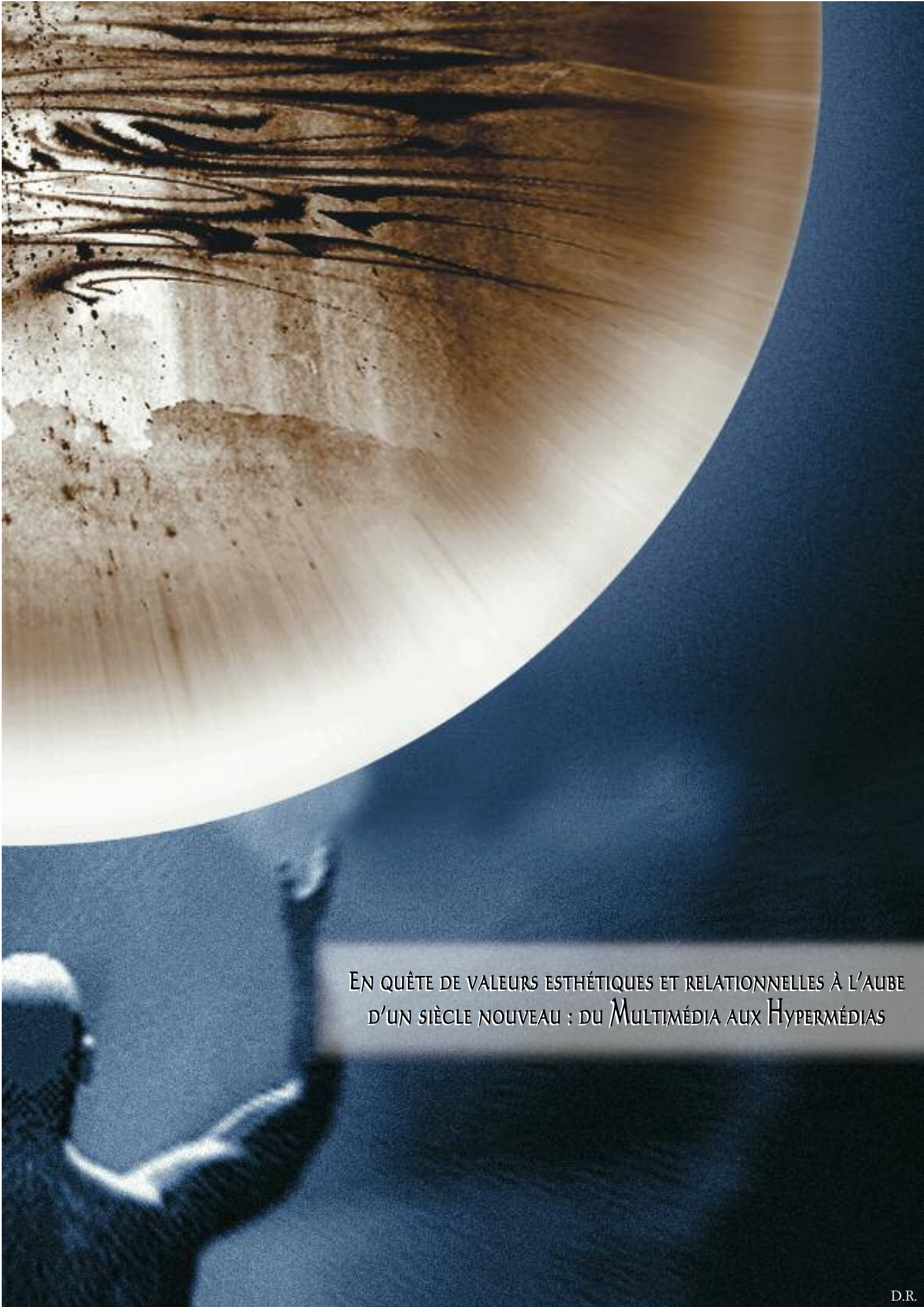
INTRODUCTION 9
PREFACE 15
VERS UN NOUVEL ORDRE ESTHETIQUE 25
Contreforts esthétiques 25
All over or not ? Précisions sur l'utilisation de l'image panoramique 39
Révocation du "géocentrisme audiovisuel" 39
HISTOIRE ET TECHNOLOGIE DES SUPPORTS AUDIOVISUELS 53
LES SYSTEMES PRECURSEURS 60
Les procédés "primitifs" 60
Des procédés "divertissants" et "scientifiques" 65
DE LA PHOTOGRAPHIE AU CINEMA 74

Nicéphore Niepce - Louis-Jacques Mandé Daguerre.....75
Edward James Muybridge.....80
Étienne-Jules Marey.....82
Georges Demenÿ.....84
LE CINEMA : ART OU INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ?.....87
LES GRANDES FIGURES.....88
Thomas Alva Edison - William Kennedy Laurie Dickson.....88
Auguste et Louis Lumière.....94
Georges Méliès.....101
ÉVOLUTION DES FORMATS CINEMATOGRAPHIQUES.....106
Le 35 mm muet.....107
Le 35 mm sonore.....110
LES FORMATS A ECRANS LARGES.....110
Le Magnascope.....111
Le 35 mm Scope.....111
Le SuperScope.....115
Le SuperScope - 235.....115
Le Todd - AO 35.....116
Le 35 mm panoramique.....116
Le système 2P ou Techniscope.....117
Le Trilent - 35.....117
Le Triscope.....118
Le Super-35 - 235 ou Super - Techniscope.....118
LES FORMATS DE PRISE DE VUES SUPERIEURS A 35 MM.....120
Le Fox grandeur.....122
Le Magnafilm.....123
Le Realife.....123
La Vistavision.....124
Le Technirama.....126

Le Todd - AO 126
Le CinemaScope 55 mm 127
Le Super - Panavision 70....128
L'Ultra - Panavision 70 128
Le Panrama 129
L'Imax - Omnimax 130
Les nouveaux systèmes....137
LES SYSTEMES A FILMS MULTIPLES 138
La Polyvision (système Protérama)....138
Le Vitarama....141
Le Cinerama - Kinopanorama....144
Le Cinemiracle....154
Le Wonderama ARC - 120....155
DES PROCEDES A CARACTERES SCENOGRAPHIQUES....156
Représentations panoramiques picturales et spectacles
Panoramas - cycloramas 158
Le Diorama 180
"Le Vengeur" 189
Le Stéréorama....198
Le "Transsibérien"....200
"Poème de la mer" 206
Le Maréorama....210
LES APPORTS DE LA PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE....217
Le panorama dans sa conception méthodique fondamentale 226
La mise en perspective d'un panorama 231
La perspective plane....231
La perspective polyédrique 233
La perspective cylindrique 234
Les appareils panoramiques....234

Prises de vues utilisant la perspective plane....235
Prises de vues utilisant la perspective polyédrique....236
Prises de vues utilisant la perspective cylindrique....236
L'APPAREIL DE PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE 240
DE JEAN DAMOIZEAU
APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE PANORAMIQUE CONTEMPORAINS 245
AVEC LEURS IMAGES CORRESPONDANTES
Usage et mode d'emploi d'un appareil panoramique....247
Comment choisir sa vue ? 248
Comment doit être regardée une épreuve panoramique ? 255
Diverses applications....261
La projection panoramique :....264
Projection et reproduction des photographies panoramiques 268
Les tirages photographiques de dimensions exceptionnelles....269
Les Myrioramas 275
Le Photorama 277
CINEMA PANORAMIQUE ET SCENOGRAPHIE....286
Le Cyclorama électrique....287
Petite genèse du cinéma panoramique 294
Le Cinéorama ballon ou Cinécosmorama "Sanson"....298
Le Cinématorama, le Graphophonoscope et le Cinématorama parlant 308
Le Circarama et autres procédés similaires....318
ÉVOLUTION DES SALLES DE SPECTACLE 336
ET OUVERTURES SCENOGRAPHIQUES
Le Géorama et ses émules sphériques....337
Les salles imaginaires....342
Le théâtre à deux salles 349
La salle de théâtre parabolique....357
HYBRIDATION DES MOYENS DE REPRESENTATION....364
Le Futurama 366

Le Phonorama 380
Le Cinétarium 384
Les Planétariums et autres procédés équivalents 385
(Atmosphérium, Dômérama…)
PETIT TOUR D'HORIZON ACTUEL 389
La Réalité Virtuelle 389
• Le Planétarium 390
• Le Dômérama 395
Réalité virtuelle et image panoramique 401
Réalité virtuelle avec la "Cybersphere" 401
Évolutions futures 407
EN CONCLUSION 412
QUELQUES EXEMPLES D'IMAGES COMMENTEES 417
REMERCIEMENTS 441
BIBLIOGRAPHIE 447
TABLE DES ILLUSTRATIONS 451



En quête de valeurs esthétiques et relationnelles à l'aube d'un siècle nouveau : du Multimédia aux Hypermédias

D.R.